

УДК 008

Особенности восприятия вокальной музыки в экранных искусствах

Ян Цзе

Аспирант,
Белорусская государственная академия искусств,
220012, Беларусь, Минск, пр. Независимости, 81;
e-mail: 1074564167@qq.com

Аннотация

В статье анализируются особенности восприятия вокальной музыки в экранных искусствах. Музыка является неотъемлемой частью кинематографического опыта, поскольку звуковой ландшафт фильма способен определять эмоциональную тональность настроения героя, сцены или эпизода. Выразительные средства вокальной музыки формируют уникальную эмоциональную палитру художественного образа, вызывая яркий зрительский отклик. Музыка в кинематографе взаимодействует с кадром, словом и монтажным строем, приобретая новые функции и новые качества, определяющие её отличия от музыки как самостоятельного искусства. Песня, использованная в фильме, независимо от её жанра и происхождения, представляет собой законченное индивидуальное музыкальное произведение, являющееся намеренным сочетанием текста и звука, а также выступает важным эстетическим элементом кинематографического произведения, который взаимодействует с другими семиотическими системами фильма. Вокальная музыка выполняет множество функций в кинематографе: формирует пространство, создаёт эффект погружения, влияет на настроение зрителей, определяет характер персонажей и отношение к ним, является способом разработки сюжета, предоставления дополнительной информации и расширения ситуационного значения. В экранных искусствах могут использоваться как авторские, так и существующие песни. Во втором случае песня перестаёт быть самостоятельным элементом, поскольку для полного понимания её значения требуется понимание её места внутри конкретного повествования.

Для цитирования в научных исследованиях

Ян Цзе. Особенности восприятия вокальной музыки в экранных искусствах // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 4А. С. 355-360.

Ключевые слова

Экранные искусства, кинематограф, звуковой ландшафт, вокальная музыка, песенный жанр.

Введение

Музыкальное сопровождение играет важную роль в экранных искусствах, являясь одним из наиболее мощных источников эмоций [Wei, 2022]. В зависимости от режиссёрского и композиторского намерения, музыка в кино может сопутствовать повествованию, предвидеть его или быть противопоставленной действию, влияя на вызываемые ассоциации. Музыка является неотъемлемой частью кинематографического опыта, поскольку даёт важные подсказки касательно персонажей и ситуаций фильма и усиливает эмоциональное воздействие на зрителей. В зависимости от контекста и индивидуальных факторов зрители могут либо воспринимать передаваемое музыкальное выражение без изменения своего эмоционального состояния, либо переживать собственные эмоции, на которые влияет музыка.

Основная часть

Звуковой ландшафт фильма способен определять эмоциональную тональность настроения героя, сцены или эпизода [Цай, 2023]. Музыкальное произведение содержит мелодическую линию и гармонические последовательности с фактурой, свойственной определённому инструменту. Эти составляющие не только формируют эмоциональную атмосферу фильма, но и позволяют вовлекать зрителя в конкретную художественную среду и ситуации, образующие сюжетную канву. Особое место в звуковом ландшафте экранных искусств занимает песенный жанр. Выразительные средства вокальной музыки – ритм, интонация, динамика, тембр – формируют уникальную эмоциональную палитру художественного образа, вызывая яркий зрительский отклик.

Целью работы является изучение особенностей восприятия вокальной музыки в экранных искусствах. Для её достижения был проведён анализ и синтез материалов по искусствоведению, музыковедению и кинематографии, применён системно-структурный подход к рассмотрению ключевых аспектов проблемы исследования.

Специфика функционирования музыкальных произведений в звуковом кинематографе заключается в моделировании двух типов экранной реальности: связанной с пространством внутрикадрового сюжетного развития (внутрикадровая или сюжетно-мотивированная музыка) или с пространством зрительского восприятия, формируемым при участии авторов картины (закадровая музыка) [Егорова, 2014]. Эти реальности могут соприкасаться и тесно взаимодействовать, например когда музыка, связанная с конкретикой отдельных сцен, постепенно трансформируется из сюжетно-мотивированной в закадровую, выражая основную тему фильма. В результате совмещаются пространства игры и зрительского восприятия, вследствие чего исчезают границы между реальностью и вымыслом и формируется единое метапространство для героев фильма и зрителей.

Музыка в кинематографе взаимодействует с кадром, словом, и монтажным строем, приобретая новые функции и новые качества, определяющие её отличия от музыки как самостоятельного искусства [Русинова, 2019]. При переходе внутрикадровой музыки в закадровую и обратно возникают диахронические трудности: в анализе семантики таких переходов необходимо учитывать не только смену визуального пространства кадра, но и изменение звучания его тембральных, акустических и частотных характеристик, особенностей манеры исполнения и аранжировки музыки.

Фильм является примером мультимодального текста, смысл которого создаёт сложная

взаимосвязь и взаимообусловленность модусов в рамках мультимодальной связи [Pidhrushna, 2021]. Он сочетает как слуховые и визуальные вербальные, так и невербальные семиотические режимы. Песня как отдельная единица также является мультимодальным текстом, сочетающим вербальные и невербальные слуховые режимы с дополнительными визуальными режимами при живых выступлениях или в видеоклипах. Любая песня, использованная в фильме, независимо от её жанра и происхождения, представляет собой законченное индивидуальное музыкальное произведение, являющееся намеренным сочетанием текста и звука. В то же время песня выступает важным эстетическим элементом кинематографического произведения, который взаимодействует с другими семиотическими системами фильма. В составе повествования она определённым образом представляется зрителю и используется с определённой целью, что позволяет определить песню в кино как самостоятельное музыкальное произведение с заранее заданными лингвистическими и экстралингвистическими особенностями, налагаемыми требованиями фильма.

Песенный материал фильма может создавать исторический колорит, передавать эмоционально-психологическую атмосферу и характеристику персонажей, задавать определённый стиль или использоваться как объект цитирования при переходе из автономной области в прикладную [Шак, 2020]. Также он выполняет драматургические функции: выражает ключевую идею фильма или создаёт кульминацию. Многообразие песенного жанра обладает широкими возможностями эмоциональной и смысловой конкретизации, позволяет как абстрагироваться от конкретного действия, так и обобщить драматургическую суть сюжета кинокартины.

Можно выделить следующие функции вокальной музыки в экранных искусствах [Jin, 2023; Raghavan, 2022]:

- 1) Формирование пространства и эффекта погружения, которые позволят зрителю объединить свои чувства и эмоции в фильме. Музыка отражает различные обстоятельства фильма, местоположение и время разворачивающихся событий и определяет восприятие различных сцен зрителями.
- 2) Влияние на настроение аудитории и провоцирование воображения. Музыка вызывает у зрителей ощущение присутствия в пространстве кинокартины, улучшая или ослабляя настроение вместе с персонажами и в соответствии с развитием сюжетной линии. При этом от музыкального сопровождения зависит восприятие зрителями общего настроения сцены: данные исследований показывают, что люди интерпретируют одни и те же видео положительно при наличии позитивной музыки и отрицательно при использовании негативных произведений [Ansani, 2020].
- 3) Определение характера персонажей. Звуки, издаваемые персонажем кино, и исполняемые им с особым акцентом, стилем и темпом песни становятся неотъемлемой частью его личности. Характер песен оказывает непосредственное влияние на отношение зрителей к герою. Песни могут формировать восприятие общего настроения фильма или вызывать определённое настроение по отношению к отдельным персонажам [Herget, 2021]. Они раскрывают внутренний мир героев кинокартины и их отношение к другим персонажам.
- 4) Разработка сюжета фильма. Киноповествование часто развивается посредством диалогов, и песни – один из способов продвижения повествования вперёд. Помимо этого, использование музыкальных стереотипов позволяет зрителям предполагать вероятный вектор развития сюжетной линии.
- 5) Предоставление дополнительной информации. Поскольку кино является сильно сжатым

произведением, созданным с использованием множества слоёв разнообразных аудиальных, визуальных и текстовых элементов, использование вокальной музыки может предоставить зрителям дополнительную информацию о предстоящих событиях или дать пояснения к сюжету.

- б) Расширение ситуационного значения. Песня может дать ключ к истинному значению кинематографической сцены: конкретный ситуативный смысл может быть изменён противоположным по смыслу музыкальным сопровождением. Так, серьёзные ситуации часто переводятся в комические и наоборот путём использования соответствующей песни. Аналогично в случае неоднозначных ситуаций музыка влияет на коннотацию, воспринимаемую зрителями. Помимо этого, на толкование неоднозначных сцен влияет степень диссонанса используемого музыкального сопровождения: чем она больше, тем свойственнее зрителям оценивать историю как трагичную, а персонажей – как грустных или напуганных.

В экранных искусствах могут использоваться как авторские песни, написанные для фильма, так и существующие песни, являющиеся заимствованным материалом. Во втором случае песня перестаёт быть самостоятельным элементом, поскольку для полного понимания её значения требуется понимание её места внутри конкретного повествования [Garwood, 2023]. Когда эстрадные песни используются в повествовательном кино, они становятся неотъемлемой частью конкретного вымышленного мира, сохраняя при этом статус поп-музыки. В формировании понимания зрителем роли, которую играет музыка, решающее значение имеет выбор, сделанный кинематографистами в отношении относительного веса, придаваемого как музыкальным, так и культурно-резонансным качествам песни по отношению к конкретной драматической ситуации.

Культурная ценность поп-песни сопряжена с её функционированием в качестве драматической музыки в фильме: композиция может сыграть роль в формировании идентичности в повседневной жизни. При этом образ исполнителя поп-песни имеет значение для толкования как характера персонажей, так и сюжетной линии. Песни могут использоваться, чтобы помочь рассказать историю конкретного фильма, а поп-песни обладают двойственной природой: являются самостоятельным культурно значимым объектом и неотъемлемой частью вымышленного мира фильма.

Заключение

Песни в кинематографе могут выступать в качестве средства повествования, наравне с операторской работой, организацией мизансцены и монтажом, то есть помогают зрителю представить историю фильма и предложить особый взгляд на эту историю [d'Artenay, 2019]. Также они могут функционировать как повествовательный элемент, то есть воспроизводиться посредством экранных выступлений как результат видимой и слышимой активности персонажей картины, а не саундтрек. Песни часто появляются как часть «видимого» мира фильма, проигрываясь через стереосистемы, музыкальные автоматы, в клубных сценах или просто находясь «в воздухе» в качестве фонового шума в уличных сценах.

Особое внимание деталям исполняемой песни уделяется в мюзиклах, в которых песни исполняются непосредственно персонажами. В этом случае музыка используется не как тип закадрового голоса, комментирующий ситуацию или персонажа, а как музыкальная форма речи от первого лица. При этом последовательность песен в мюзикле во многом определяет

дальнейший сюжет: персонажи часто стремятся действовать в соответствии с исполняемой ими музыкой.

Таким образом, вокальная музыка в экранных искусствах является интеграцией текстового и музыкального способов содержания и выражения, которая сопровождает видеоряд и подчинена определённой художественной цели. Песни в фильмах являются мультимодальными, обладают заранее заданными лингвистическими и экстралингвистическими особенностями. Они создают исторический колорит и эмоционально-психологическую атмосферу, выполняют драматургические и стилевые функции и могут использоваться как объект цитирования. Вокальная музыка обладает широкими возможностями эмоциональной и смысловой конкретизации, поэтому активно используется в современных экранных искусствах.

Библиография

1. Ansani A., Marini M., D'Errico F., Poggi I. How Soundtracks Shape What We See: Analyzing the Influence of Music on Visual Scenes Through Self-Assessment, Eye Tracking, and Pupillometry. *Frontiers in Psychology*, 2020, vol. 11. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.02242
2. d'Artenay A. The Influence of Film Music on Emotion. *Capstone Projects and Master's Theses*, 2019, 18 p.
3. Garwood I. The pop song in film. *Movie: A Journal of Film Criticism*, 2023, 65 p.
4. Herget A.K. On music's potential to convey meaning in film: A systematic review of empirical evidence. *Psychology of Music*, 2021, vol. 49, no. 1, pp. 21-49. DOI: 10.1177/0305735619835019
5. Jin Y. Analysis of How Sound, Voice and Music in Film Disturbs the Border Between Inside and Outside. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 2023, pp. 790-796. DOI: 10.2991/978-2-494069-97-8_100
6. Pidhrushna O. Functional approach to songs in film translation: Challenges and compromises. *International Research-to-Practice Conference for Translators, Young Scholars and Students "Translation Industry: Theory in Action"*, 2021, vol 105, 14 p. DOI: 10.1051/shsconf/202110504003
7. Raghavan V. Film Soundscape. *Central University of Kerala*, 2022, 5 p.
8. Wei C., Kronland-Martinet T., Frachi Y., Barthelet M. Influence of Music on Perceived Emotions in Film. *AES - Journal of the Audio Engineering Society Audio-Acoustics-Application*, 2022, 22 p.
9. Егорова Т.К. Теоретические аспекты изучения музыки кино // Медиамузыка. – 2014. – № 3. – 19 с.
10. Русинова Е.А. Условно мотивированная музыка в структуре полисемантического кинообраза // Артикульт. – 2019. – № 3 (35). – С. 91-96. – DOI: 10.28995/2227-6165-2019-3-91-96
11. Цай Сяо. Вокальная музыка в кинематографическом искусстве Китая XX века: дис. ... канд. искусствовед.: 5.10.3 / Цай Сяо; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб., 2023. – 266 с.
12. Шак Т.Ф. Песенные жанры в музыке фильмов А. Кончаловского: драматургические функции // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2020. – № 1 (38). – С. 36-41. – DOI 10.24411/2076-4766-2020-11005

Features of the perception of vocal music in the screen arts

Yang Jie

Postgraduate student,
Belarusian State Academy of Arts,
220012, 81, Nezavisimosti ave., Minsk, Belarus;
e-mail: 1074564167@qq.com

Abstract

The article analyzes the peculiarities of the perception of vocal music in the screen arts. Music is an integral part of the cinematic experience, as the soundscape of a film is able to determine the emotional tone of the mood of a character, scene or episode. The expressive means of vocal music

form a unique emotional palette of an artistic image, evoking a vivid audience response. Music in cinema interacts with the frame, the word and the installation system, acquiring new functions and new qualities that define its differences from music as an independent art. The song used in the film, regardless of its genre and origin, is a complete individual piece of music, which is an intentional combination of text and sound, and also acts as an important aesthetic element of a cinematic work that interacts with other semiotic systems of the film. Vocal music performs many functions in cinema: it forms a space, creates an immersive effect, affects the mood of the audience, determines the character of the characters and their attitude, is a way of developing a plot, providing additional information and expanding situational significance. Both original and existing songs can be used in screen arts. In the second case, the song ceases to be an independent element, since a full understanding of its meaning requires an understanding of its place within a particular narrative.

For citation

Yang Jie (2024) Osobennosti vospriyatiya vokal'noi muzyki v ekrannykh iskusstvakh [Features of the perception of vocal music in the screen arts]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (4A), pp. 355-360.

Keywords

Screen arts, cinematography, soundscape, vocal music, song genre.

References

1. Ansani A., Marini M., D'Errico F., Poggi I. How Soundtracks Shape What We See: Analyzing the Influence of Music on Visual Scenes Through Self-Assessment, Eye Tracking, and Pupillometry. *Frontiers in Psychology*, 2020, vol. 11. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.02242
2. d'Artenay A. The Influence of Film Music on Emotion. *Capstone Projects and Master's Theses*, 2019, 18 p.
3. Garwood I. The pop song in film. *Movie: A Journal of Film Criticism*, 2023, 65 p.
4. Herget A.K. On music's potential to convey meaning in film: A systematic review of empirical evidence. *Psychology of Music*, 2021, vol. 49, no. 1, pp. 21-49. DOI: 10.1177/0305735619835019
5. Jin Y. Analysis of How Sound, Voice and Music in Film Disturbs the Border Between Inside and Outside. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 2023, pp. 790-796. DOI: 10.2991/978-2-494069-97-8_100
6. Pidhrushna O. Functional approach to songs in film translation: Challenges and compromises. *International Research-to-Practice Conference for Translators, Young Scholars and Students "Translation Industry: Theory in Action"*, 2021, vol 105, 14 p. DOI: 10.1051/shsconf/202110504003
7. Raghavan V. Film Soundscape. *Central University of Kerala*, 2022, 5 p.
8. Wei C., Kronland-Martinet T., Frachi Y., Barthet M. Influence of Music on Perceived Emotions in Film. *AES - Journal of the Audio Engineering Society Audio-Acoustics-Application*, 2022, 22 p.
9. Egorova T.K. Theoretical aspects of studying film music // *Media music*. – 2014. – No. 3. – 19 p.
10. Rusinova E.A. Conditionally motivated music in the structure of polysemantic cinema image // *Articult*. – 2019. – № 3 (35). – Pp. 91-96. – DOI: 10.28995/2227-6165-2019-3-91-96
11. Cai Xiao. Vocal music in the cinematic art of 20th century China: dis. ... cand. Art critic: 5.10.3 / Cai Xiao; Russian State Pedagogical Institute. A. I. Herzen University. – St. Petersburg, 2023. – 266 p.
12. Shak T.F. Song genres in the music of A. Konchalovsky's films: dramaturgical functions // *South Russian Musical Almanac*. – 2020. – № 1 (38). – Pp. 36-41. – DOI 10.24411/2076-4766-2020-11005